

Артемова Н.А., член Союза художников России, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин, Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, e-mail: kligrushka45@mail.ru

Artemova N.A., member of the Union of artists of Russia, teacher of the department of professional disciplines, Sergiev Posad institute of toy – a branch of the Higher school of folk arts (academy), Moscow Region, Sergiev Posad, Severny proezd, 5, e-mail: kligrushka45@mail.ru

**Роль дисциплины «Бумагопластика» в формировании
творческих способностей студентов
Role of the discipline «Paper-plastic» in the formation
of creative abilities of students**

Аннотация. В статье рассматривается значение дисциплины «Бумагопластика» в проектировании игрушек студентами Сергиево-Посадского института игрушки. Даются основные аспекты макетирования из бумаги, включенные в программу дисциплины «Бумагопластика». Показаны возможности трансформации бумаги в определенные дизайнерские формы.

Ключевые слова: игрушки из бумаги, навыки работы, макетирование, приёмы изготовления, творческий процесс.

Abstract. The article discusses the importance of the discipline «Paper-plastic» in the design of toys by students of the Sergiev Posad institute of toys. The main aspects of paper layout included in the program of the discipline «Paper Plastics» are given. The possibilities of transforming paper into certain design forms are shown.

Keywords: paper toys, work skills, layout, manufacturing techniques, creative process.

Студенты Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» специальности «Дизайн» в процессе учёбы выполняют ряд сложных учебных заданий по проектированию образной игрушки. Степень успешности выполнения заданий, связана с овладением, как общехудожественными умениями и навыками (законы композиции, закономерности формообразования и др.), так и специальными (навыки работы с материалами и инструментами). Опыт работы с материалами, в частности с бумагой, приобретает на занятиях бумагопластикой.

В современном мире бумагопластика стала одним из наиболее популярных видов искусства, вследствие свойств бумаги – пластичности и способности фиксировать форму: из нее можно создавать сложные объемно-пространственные композиции. Искусно выполненные произведения бумагопластики воздушны, изящны, образны и имеют свой стиль.

Овладение технологиями изготовления макетов и моделей с использованием бумаги или картона позволяет не только оперативно создавать дизайнерские проекты, наглядно в объеме представляющие версии будущих изделий, но и верно оценить их достоинства и недостатки [1].

Программа дисциплины «Бумагопластика» является составной частью курса практических занятий по макетированию из различных материалов и включает: 1) технические приемы работы с бумагой; 2) технологии создания конкретных моделей; 3) творческую трансформацию образцов (комбинирование форм и приемов, трансформацию элементов и т.д.).

В результате освоения технических приемов работы с бумагой студент должен уметь:

- пользоваться оборудованием, инструментами, материалами;
- применять свойства различных видов бумаги и клеев в соответствии с творческим замыслом;
- грамотно использовать пластические и конструктивные возможности бумаги;
- сознательно пользоваться приёмами и методами работы с материалами;
- выполнять развёртки геометрических тел;
- выполнять надрезы для линии сгибов;
- выполнять подгонку деталей;
- выполнять склейку.

Одновременно с получением навыков работы с материалами, студенты осваивают технологии изготовления конкретных моделей. Среди них: трансформация плоскости листа бумаги в рельеф, куб, призму, пирамиду, цилиндр, конус; сборка из двух деталей, игрушка по образцу. Выполнение *каждой* модели осуществляется по определенному алгоритму, которым как теоретически, так и практически должен овладеть обучающийся.

Технология изготовления изделия ставит профессиональные задачи, которые направлены на исполнительскую деятельность. Знание технологий и опыт их использования в работе развивает исполнительские способности студента, внимание, память, умение копировать определенные действия. В процессе работы по технологии профессиональный навык доводится до автоматизма, привычная деятельность по шаблону выполняется машинально.

В процессе создания собственных проектов макетов и моделей, требуется творческая трансформация образцов (комбинирование форм и приемов, трансформация элементов и т.д.). Выполнение проектов развивает творческое мышление, умение комбинировать, сопоставлять и анализировать поисковые варианты, выбирать наиболее удачные.

Б.П. Никитин отмечал: «Сущность творчества – в предугадывании правильного результата правильно поставленного опыта, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близко к действительности», «Предугадывание результата» в работе художника – это художественный замысел и создание

на его основе художественного образа. «Попавшие в тон – преуспевают, взявшие фальшивую ноту – проваливаются» [5, с. 7].

Любая нестандартная ситуация и новая задача требуют нестандартного подхода. Найти решение новой задачи сложнее, чем привычной. Путь к ее решению в учебном процессе можно считать творческой деятельностью. Для решения творческих задач требуются особые качества ума: наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности.

Специфика художественного вуза требует развития у студентов объёмно-пространственного мышления, которое необходимо при конструировании, моделировании, проектировании. Процесс конструирования из бумаги предполагает аналитическую деятельность и формирует способность нестандартного мышления.

К сожалению, сегодня не все студенты имеют фундаментальные знания по черчению, но в процессе занятий бумагопластикой недостающие знания восполняются при выполнении заданий. На первом этапе обучения бумагопластике выполняются упражнения по образцам, на которых изучаются методы и технические приёмы работы инструментами и выполнения несложных макетов простых геометрических тел (куб, конус, цилиндр, пирамида, призма).

Студенты Сергиево-Посадского института игрушки выполняют упражнения по изготовлению простых геометрических тел – куба, конуса, цилиндра, пирамиды. Они служат основой при проектировании образных игрушек из бумаги (рис. 1, 2).

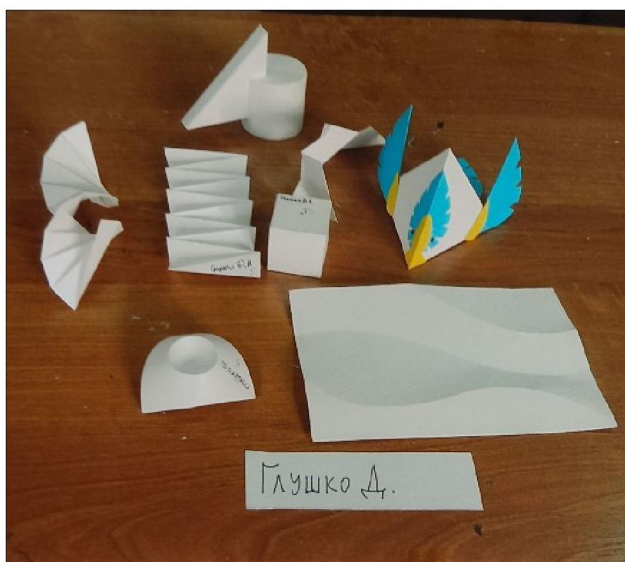

Рис. 1. Упражнения по бумагопластике

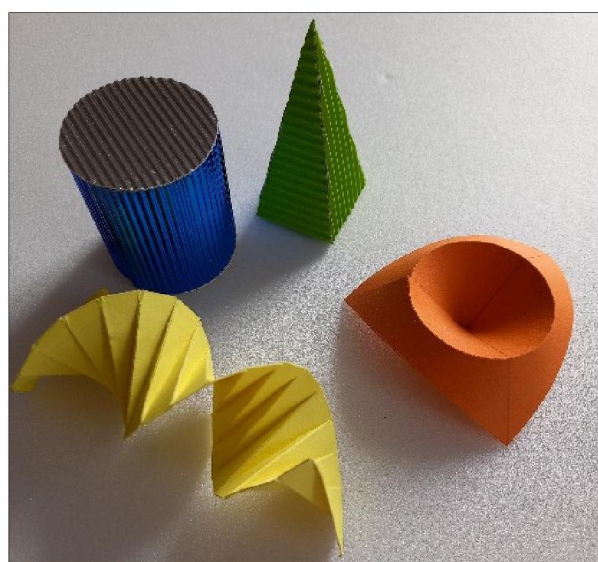

Рис. 2. Трансформация листа бумаги

Задача, стоящая на данном этапе обучения, – овладение первичными навыками макетирования и ознакомление с основными начальными приёмами изготовления макетов объёмных форм. Далее осваиваются технологии создания более сложных моделей и макетов. В завершении курса бумагопластики предлагается самостоятельное творческое задание.

Например, выполнить ёлочную игрушку из бумаги, где решается задача создания оригинального образца с использованием уже изученного приёма, но переработанного и дополненного. В этих заданиях даётся возможность не только показать степень овладения техническими приемами работы с бумагой, но и проявить способности в создании целостной композиции, показать понимание пропорций, ритма, соразмерности целого и деталей.

Особенности материала позволяют использовать в процессе конструирования минимум средств для достижения максимальной выразительности формы, создавая возможность ее целостного видения.

Художественно-творческое осмысление скульптурных свойств бумаги начинается уже с первых занятий. Так, взяв лист бумаги и скомкав его, обучающийся увидит объёмную конструкцию, состоящую из вогнутых и выпуклых поверхностей, различным образом отражающих падающий свет. Рассматривая скомканный лист с разных ракурсов при различном освещении, он найдет формы, напоминающие сказочную архитектуру или заснеженные скалы. В очертаниях граней можно заметить ритм чередования светлого и тёмного.

Различные способы трансформации листа позволяют получать все новые и новые формы. Скручивая лист, можно создать цилиндрическую форму; при помощи сгибов различных направлений и разного характера (прямых, волнистых, спиралеобразных и др.) получаем рельефные и объёмные композиции. Кроме сгибов, поверхность листа можно прорезать разными способами, а отгибание прорезанных частей создаст различные конструкции и интересные световые эффекты [2].

Следующими заданиями будут выполнение игрушки из бумаги по заданному образцу и самостоятельная разработка фигурки птицы на основе трёхгранной пирамиды. Цель – овладение навыками изготовления игрушки из бумаги по готовым лекалам и овладение навыками проектирования игрушки из бумаги (рис. 3, 4).

Рис. 3. Игрушки из бумаги «птицы»
на основе трехгранной пирамиды

Рис. 4. Игрушки из бумаги «Совы»
на основе цилиндра

Бумагопластика даёт возможность овладеть техническими приёмами работы с бумагой, научиться моделировать различные геометрические тела, освоить приёмы пластической проработки поверхности и её трансформации в рельеф и объём, знакомит с основными понятиями композиционного построения объёмной формы. Задания по бумагопластике строятся на дидактическом принципе «от простого к сложному» – от выполнения геометрических тел и рельефов – к созданию игрушки по образцу, разработке нового образца игрушки.

Взаимодействие реального мира и мира фантазии составляет дидактическую основу творчества обучающегося, определяющую постановку заданий, их тематику и форму проведения занятий.

Самые выразительные образцы игрушек получаются, если конструктивной основой служат простые геометрические тела – куб, пирамида, цилиндр, конус. В качестве примера можно рассмотреть образцы ёлочных игрушек из бумаги, выполненные студентами 1 курса специальности «Дизайн» на занятиях по дисциплине «Бумагопластика» (рис. 5).

Значение дисциплины «Бумагопластика» в формировании творческих способностей студентов специальности «Дизайн» особенно ярко проявляются в проектировании образной игрушки из бумаги. Одна из особенностей творческого процесса в том, что дизайнерская проблема решается с привлечением свободной игры воображения без опоры на зрительную модель проектируемого объекта. В процессе проектирования дизайнер стремится создать гармоничное целое, поэтому художественное проектирование можно представить в виде игры форм, материалов, фактур, цвета, осуществляемой по правилам и закономерностям композиции, которая в результате приводит к формированию целостного образа [6].

В условиях учебного проектирования формируется воображение, пространственно-образное восприятие; активизируется ассоциативное мышление, развиваются навыки художественного конструирования; вырабатывается способность к самооценке своей деятельности.

Литература

1. Аронов В.Р. Дизайн и искусство (актуальные проблемы технической эстетики) / В.Р. Аронов. – Москва: Знание, 1984. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика; № 2).
2. Киселёва Т.Ю., Орлова И.Т., Стасюк Н.Г. Основы архитектурной композиции: учебное пособие – Москва: Архитектура-С, 2004. – 96 с.
3. Композиционные средства и приемы художественной выразительности в дизайне: сборник статей. Труды ВНИИТЭ / Отв. редактор С. О. Хан-Магомедов. – Москва: ВНИИТЭ, 1982. – Вып. 13. – 100 с.
4. Лес и человек: Ежегодник: научно-популярное издание / ред.: Л.И. Белоусова, А.И. Воронцова, Н.П. Граве; – Москва: Лесная промышленность, 1988. – 193 с.

5. Никитин Б.П. Ступеньки творчества. Развивающие игры. – Москва: Самокат, Серия: Самокат для родителей. 2018. – 160 с.

6. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – Москва: Молодая гвардия, 1994. – 334 с., ил.

Сомов Ю.С. Композиция в технике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Машиностроение, 1977. – 271 с., ил.

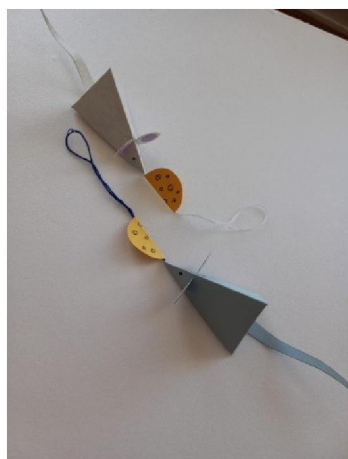

Рис. 5. Елочные игрушки из бумаги

References

1. Aronov V.R. Dizajn i iskusstvo (aktual'nye problemy tekhnicheskoy estetiki) / V.R. Aronov. – Moskva: Znanie, 1984. – 64 s. (Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Estetika; № 2).
2. Kiselyova T.YU., Orlova I.T., Stasyuk N.G. Osnovy arhitekturnoj kompozicii: uchebnoe posobie – Moskva: Arhitektura-S, 2004. – 96 s.
3. Kompozicionnye sredstva i priemy hudozhestvennoj vyrazitel'nosti v dizajne: sbornik statej. Trudy VNIITE / Otv. redaktor S. O. Han-Magomedov. – Moskva: VNIITE, 1982. – Vyp. 13. – 100 s.
4. Les i chelovek: Ezhegodnik: nauchno-populyarnoe izdanie / red.: L.I. Belousova, A.I. Voroncova, N.P. Grave; – Moskva: Lesnaya promyshlennost', 1988. – 193 s.
5. Nikitin B.P. Stupen'ki tvorchestva. Razvivayushchie igry. – Moskva: Samokat, Seriya: Samokat dlya roditel'ej. 2018. – 160 s.
6. Nesterenko O.I. Kratkaya enciklopediya dizajna. – Moskva: Molodaya gvardiya, 1994. – 334 s., il.
7. Somov YU.S. Kompoziciya v tekhnike. – 2-e izd., pererab. i dop. – Moskva: Mashinostroenie, 1977. – 271 s., il.